EXPOSICIÓN TEMPORAL

MÉXICO: IDENTIDAD FANTÁSTICA, OBRAS MAESTRAS DEL SIGLO XX

COLECCIÓN FEMSA

Manuel Álvarez Bravo, *Frida Kahlo en el estudio de Manuel Álvarez Bravo* (detalle), 1930. Colección FEMSA. © Colette Urbajtel / Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

MÉXICO: IDENTIDAD FANTÁSTICA, OBRAS MAESTRAS DEL SIGLO XX COLECCIÓN FEMSA

10 de octubre - 12 de noviembre de 2018

Salas A y B

Curaduría: Emma Cecilia García Krinsky

Artistas: Agustín Lazo, Alfredo Ramos Martínez, Alice Rahon, Ángel Zárraga, Antonio Ruiz "El Corzo", Arnaldo Coen, Bernard Silberstein, Brian Nissen, Carlos Mérida, Carlos Orozco Romero, Cordelia Urueta, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Fernando García Ponce, Flor Garduño, Frida Kahlo, Gabriel Fernández Ledesma, Gabriel Figueroa, Gerardo Murillo "Dr. Atl", Graciela Iturbide, Guillermo Meza Álvarez, Gunther Gerzso, Héctor García, Hugo Brehme, Jean Charlot, José Clemente Orozco, José Luis Cuevas, Joy Laville, Juan O'Gorman, Juan Rodrigo Llaguno, Juan Soriano, Kati Horna, Leonora Carrington, Lilia Carrillo, Lola Álvarez Bravo, Lucienne Bloch, Manuel Álvarez Bravo, Manuel Felguérez, Manuel Rodríguez Lozano, María Izquierdo, Olga Costa, Paulina Lavista, Pedro Coronel, Pedro Friedeberg, Peter Stackpole, Remedios Varo, Roberto Montenegro, Rodolfo Morales, Rodrigo Moya, Rogelio Cuéllar, Roger von Gunten, Rufino Tamayo, Tina Modotti, Ursula Bernath, Vicente Rojo, Xavier Guerrero

Esta exposición reúne grandes obras del arte mexicano y recorre las escuelas, movimientos y corrientes que allí se desarrollaron durante el siglo XX. La muestra inicia con una pintura de gran formato de José Clemente Orozco a la que sigue un grupo de obras entre las que se destacan las realizadas por los también maestros muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, así como por los más importantes representantes de la Escuela Mexicana de Pintura. Con ellas conviven las vanguardias del siglo pasado y el llamado movimiento de Ruptura, que hacia la segunda mitad del siglo XX impulsó la abstracción, el geometrismo y otras formas de expresión plástica. Enriquece la exposición un conjunto de retratos de los propios artistas, realizados por destacados fotógrafos en México.

De la experiencia europea a la Escuela Mexicana de Pintura

Durante la primera década del siglo XX, la pintura mexicana estaba aún regida por una Academia de fuertes influencias europeas. Ángel Zárraga y Diego Rivera recibieron apoyos del gobierno mexicano para estudiar en el viejo continente.

Al término de la Revolución Mexicana, en 1921, José Vasconcelos fue nombrado Secretario de Educación Pública e inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con el objetivo de rescatar las artes populares y las manifestaciones prehispánicas, así como dar entrada a nuevas expresiones plásticas que se reflejaron mayormente en la pintura mural. Vasconcelos convocó a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco para entregarles los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la Secretaría de Educación Pública y del Palacio Nacional, con el objetivo de plasmar en ellos, no solo la historia del país, sino también las propuestas visuales que debieran alimentar el triunfo de la Revolución.

A partir de entonces, la cultura mexicana inició una etapa que se caracterizó por su fervor nacionalista. Este rigió también a la pintura de caballete, que se consolidó en el movimiento llamado Escuela Mexicana de Pintura, en el cual participaron pintores de distintas generaciones como Alfredo Ramos Martínez, Gabriel Fernández Ledesma, Cordelia Urueta y Olga Costa. Este movimiento tuvo vigencia y un fuerte impacto durante la primera mitad del siglo pasado.

Paisaje y territorio

La tradición del paisaje cobró importancia en México a finales del siglo XIX, cuando el pintor italiano Eugenio Landesio llegó a impartir clases en la Real Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Su discípulo José María Velasco desarrolló el tema con gran maestría, produjo una numerosa obra y abrió el camino para futuras generaciones.

El interés en la geografía de México se ve reflejado también en la obra de Manuel Álvarez Bravo, quien dejó numerosos testimonios del paisaje y de su mirada hacia la naturaleza a lo largo de su carrera artística. Los volcanes nevados también han maravillado a los artistas y han sido un tema recurrente en el arte en México. Su principal exponente fue Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. En su paso por la Academia durante el Porfiriato, Dr. Atl propuso una visión vanguardista del paisaje. Además, participó en la Revolución Mexicana junto a Venustiano Carranza y difundió con gran esmero el arte popular.

Otra ruta: las vanguardias

El muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura no fueron los únicos movimientos pictóricos que se desarrollaron en el México posrevolucionario. Algunos de los artistas participaron en el movimiento oficial, al que posteriormente abandonaron, mientras que otros buscaron su propio camino a través de una expresión menos propagandística, sintiéndose atraídos por las vanguardias europeas. Al final de los años veinte, algunos artistas como Julio Castellanos, Agustín Lazo, Carlos Orozco Romero y Manuel Rodríguez Lozano se vincularon al grupo literario Los Contemporáneos. Este movimiento seguía las tendencias de los vanguardistas europeos, a la vez que canalizaba su pintura hacia la creación de un arte mexicano.

Si bien Rufino Tamayo participó en la pintura mural, se alejó de ella para tomar una postura acorde con los movimientos internacionales y, en 1926, tuvo su primera exposición en Nueva York. Durante su estancia en esa ciudad, quedó impresionado con las obras de Picasso, Bracque y Matisse. Tamayo llegó a ser un gran colorista y consolidó un estilo cuyas raíces se encuentran en las antiguas culturas de México.

Arte fantástico y surrealismo

Antes de la llegada de André Breton a México, artistas como Frida Kahlo, Antonio Ruiz "El Corzo", Agustín Lazo, Guillermo Meza y Juan O'Gorman se acercaban, desde la pintura, a temas relacionados con la fantasía o con un surrealismo que aún no se conocía formalmente en ese país. Desde sus primeras obras, Frida Kahlo invitaba a participar de su universo personal, siempre autobiográfico. Su obra es prácticamente un diario de vida en el que expresaba sus emociones de manera totalmente libre.

En 1936, Antonin Artaud visitó México y estableció amistad con María Izquierdo. Tras conocer su producción, señaló que su pensamiento era de carácter mágico-primitivo. Ciertamente, el mundo de Izquierdo estaba dotado de magia y elementos tradicionales mexicanos que conjugaba con gran fantasía. A partir de su primera exhibición en Guadalajara, el entonces muy joven Juan Soriano estableció una estrecha relación con Izquierdo y con Lola Álvarez Bravo, quienes lo impulsaron a viajar a la capital para continuar con sus estudios de pintura. Soriano mantuvo una estrecha amistad con esta última; fue su modelo y posó para ella en innumerables ocasiones, colaborando en la creación de imágenes singulares.

La llegada del surrealismo europeo

La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial desataron la llegada a México de un grupo de personajes que participaron en las distintas ramas de la cultura y las artes. Dentro de este cúmulo de creadores se encontraban cuatro mujeres: Leonora Carrington, Remedios Varo, Kati Horna y Alice Rahon.

La obra de Carrington, pintora nacida en Inglaterra, está inspirada en un mundo interno, personal, mágico y lleno de símbolos, en donde se mezclan distintas culturas esotéricas y seres antropomorfos que danzan, vuelan y conviven en misteriosa armonía. Remedios Varo, de origen español, plantea también un mundo onírico en el que resaltan paisajes y arquitecturas fantásticas en donde los protagonistas y objetos se asocian en actividades mágicas.

A diferencia de Carrington y Varo, la francomexicana Alice Rahon, quien en sus inicios fue poeta, trabajó de cerca a la abstracción y realizó imágenes sutiles casi diluidas en fondos de color, en las que a menudo esgrafiaba trazos, añadía arenas y creaba texturas. Por su parte, la fotógrafa Kati Horna, de origen húngaro, formó a varias generaciones de fotógrafos y realizó un gran número de reportajes por encargo. Sin embargo, en lo que ella llamaba momentos robados, realizó fotografías en las que creaba historias fantásticas.

Nuevas tendencias en las artes plásticas mexicanas: La Ruptura

En los años treinta y cuarenta, Rufino Tamayo y Carlos Mérida, quienes originalmente participaron en el movimiento muralista mexicano, se abrieron paso al producir obras basadas en las tradiciones populares y el arte prehispánico. Se manifestaron a través de formas abstractas, las cuales dialogaban libremente con los movimientos internacionales, pero sin apartarse de la búsqueda de una identidad nacional.

A lo largo de las décadas de los cincuenta y sesenta, se produjeron fuertes cambios en la plástica mexicana, propiciados por distintos factores: el primero fue que los jóvenes ya no querían ceñirse a los cánones de la Escuela Mexicana de Pintura. Por otro lado, pudieron viajar a Europa después del fin de la guerra, lo que les permitió conocer y estudiar otras formas de expresión

que trajeron a México. No les interesaba compartir un estilo, pero los unía el deseo de provocar un cambio en la pintura mexicana, por lo que emprendieron una lucha para romper con las tradiciones figurativas y la temática nacionalista surgida de la Revolución.

José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Joy Laville, Brian Nissen, Arnaldo Coen y Roger von Gunten, fueron algunos de los muchos jóvenes que, a través de sus diversas propuestas, abrieron el camino para desarrollar nuevas formas de expresión en la plástica mexicana.

MUSEO DE ARTE MODERNO MEDELLÍN - COLOMBIA 40 AÑOS

Aliados:

40 años COLECCIÓN FEMSA · FEMSA · Coca-Cola FEMSA COLOMBIA 15 AÑOS

Aliado en Medellín: TRANSMETANO

Con el apoyo de: SRE Secretaría de Relaciones Exteriores · Embajada de México en Colombia · AMEXCID · Año México Colombia 2017/2018

Agradecimientos especiales: Pintuco

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín - Colombia / Teléfono: (4) 444 26 22 / www.elmamm.org